Наталия Николаевна Кузнецова

ГБОУ СПО "Владимирский областной музыкальный колледж им.А.П.Бородина", г.Владимир

Музыкально-просветительские программы - современная форма работы в курсе фортепиано для студентов разных специальностей

1.Музыкально-просветительские программы, необходимость их применения в работе по курсу фортепиано для студентов разных специальностей.

Много лет я работаю в музыкальном колледже преподавателем по курсу фортепиано для учащихся разных специальностей. За это время накопился большой опыт, который хочется обобщить и поделиться им с коллегами. В настоящее время в курсе фортепиано для учащихся разных специальностей наряду с академической подготовкой, работой по совершенствованию навыков игры на фортепиано, существуют два крупных актуальных направления:

1) ансамблевая игра - это и фортепианные ансамбли, и аккомпанементы. Особый упор делается на эти виды занятий;

2) просветительские программы, которые стали неотъемлемой частью учебного процесса и в ВУЗах и в среднем учебном звене.

Идея музыкально-просветительской деятельности родилась в нашем педагогическом коллективе в результате проведения "деловых игр" в рамках семинара, проводимого в нашем колледже Нырковой В.Д. (профессором РАМ им.Гнесиных) и Мятиевой О.М. (профессор института культуры, Москва). Обсуждались насущные проблемы курса фортепиано: мало часов отводится на предмет, разный уровень подготовки учащихся, отсутствие интереса у учащихся. Вместе обсуждали пути решения проблемы: как заинтересовать учащихся, какой использовать репертуар, какую форму работы. И пришли к такому выводу, что необходимо максимально приблизить занятия на фортепиано к практике учащихся, чтобы фортепиано помогало им. Учащиеся ведь играют не только на фортепиано, но и на другом инструменте, "родном" для них. И это решено было использовать. Студенты должны аккомпанировать друг другу, чтобы понять роль фортепиано - полноправного участника ансамбля. Это дает им возможность выступить в качестве солиста, где они чувствуют себя уверенно, прочно. А также в рамках своего репертуара взять на себя роль концертмейстера. И тут же саккомпанировать своему товарищу, показав свое умение играть и на фортепиано. В концерте это смотрится очень эффектно. Или студенты играют пьесу в 4 руки на фортепиано, а затем один из них исполняет произведение на баяне, а другой на гитаре, продемонстрировав таким образом владение разными инструментами. Это тоже очень впечатляет слушателей. В моем классе как-то сложился хороший фортепианный ансамбль, в котором играли аккордеонистка и гитарист. В концертах они могли исполнить сначала сольно произведения на гитаре и аккордеоне, а затем вместе в 4 руки исполняли произведение на рояле.

Играя друг с другом, ребята стараются не подвести солиста, тщательно выучивают свою партию. У нас на отделе и ранее были подобные попытки заинтересовать студентов. Однажды мы проводили такой концерт - "Ученик аккомпанирует учителю". Например, студент-виолончелист аккомпанировал своему преподавателю по специальности, который исполнял "Мелодию" А.Рубинштейна. А студентка-флейтистка аккомпанировала своему преподавателю, которая исполнила Антракт к 3-му действию из оперы Ж.Бизе "Кармен". Студенты отнеслись к этому очень ответственно, стараясь хорошо исполнить свою партию и "не ударить в грязь лицом" перед своим педагогом по специальности. Это очень важный психологический момент.

2.Многообразие тем, сюжетов и исполняемой музыки просветительских программ.

На нашем отделе уже много лет используем эту форму работы. Брали разные темы музыкально-просветительских программ. Некоторые программы были посвящены юбилейным датам композиторов, так появились программы:

"Слушая Грига", "Память о Глинке", "Мне нужно сердце чище злата" о нашем земляке, уроженце г.Владимира композиторе Танееве С.И. Кстати, программы о Глинке и о Танееве были представлены на конкурсы-фестивали в РАМ им.Гнесиных и были удостоены дипломов.

Курс фортепиано интересен тем, что мы, преподаватели, имеем дело с учащимися самых разных специальностей, играющими на различных инструментах. Можно построить интересную программу, включающую в себя и пение, и игру на разных инструментах, и конечно же игру на фортепиано. Предмет фортепиано, таким образом, как бы скрепляет и объединяет учащихся всех отделений колледжа.

Такое многообразие и подсказало тему. Одна из программ была посвящена истории музыкальных инструментов. Литературная основа - рассказ об инструментах, их возникновении. Состав же участников и репертуар могут обновляться. И, конечно же, речь пойдет о тех инструментах, которые будут представлены в концерте. Пьесы стараемся выбирать яркие, популярные.

Репертуар - тоже очень важный момент. Подбирать необходимо доступный по технической сложности для учащегося. Иногда нам приходится делать переложения, редактировать аккомпанемент с целью сделать его более доступным для исполнения. У нас в колледже на занятиях по музыкальной информатике студенты овладевают знаниями редактирования нотного текста, созданием переложений. Мы, преподаватели, тоже прошли обучение и можем работать в программе Final 2008/2011.

Иногда в просветительских концертах и преподавателю можно выступить в качестве концертмейстера. Эта совместная игра способствует налаживанию большего контакта между учеником и учителем, ученик с большей ответственностью будет относиться к уроку фортепиано. Можно расспросить ученика о приемах игры на его инструменте, об особенностях звучания, о том, как он играет гаммы и т.п.

Практика просветительских концертов показывает, что учащиеся развиваются творчески. Студенты сами выступают в роли ведущих концерта, читают тексты, стихи. Вырабатывается навык общения с публикой, проявляется артистизм. Зачастую студенты выступают и оформителями, когда требуется создать атмосферу музыкальной гостиной, приносят подсвечники, вазы, покрывают стол красивой скатертью и т.п. У нас был оформлен стенд "Музыкальные инструменты в живописи", на основе картин великих мастеров.

После поездки в Прагу я задумала на отделе провести отчет в виде концерта-беседы. В Праге я посетила музеи Б.Сметаны, А.Дворжака, В.А.Моцарта. Студенты создали на основе моих фотографий слайд-шоу. Получился очень хороший видеоряд - прекрасные виды Праги, памятники композиторам, дома, в которых они жили, театры, где исполнялись их произведения. А в концерте студенты исполнили:

"Славянский танец" соль минор А.Дворжака в 4 руки на фортепиано,

Поэму З.Фибиха для домры и фортепиано,

Отрывок из поэмы "Влтава" для фортепиано в 4 руки,

Трио Ми-бемоль мажор В.А.Моцарта для кларнета, альта и фортепиано.

Недавно, в 2014 году подобный концерт я посвятила посещению Вены. Концерт так и назвали - "Вена - город музыки". Студенты исполнили произведения Гайдна, Моцарта, Бетховена, Глюка, Шуберта, Брамса. И так же на экране были представлены фото музеев, памятников, театров Вены. Ребята с большим воодушевлением взялись за обработку и показ слайдов, ведь для современных студентов компьютер - это их стихия, где они могут проявить себя очень достойно.

В чем еще важность таких концертов? Наша цель ведь еще и пропаганда, реклама обучения на инструментах, чтобы дети-слушатели заинтересовались и захотели научиться играть сами. В наше время на компьютере существуют программы, с помощью которых можно сочинять музыку, устанавливать тембры звучания, определять ритм. Но для развития ребенка важнее своими руками научиться грамотно обращаться с инструментом, играть.

3.Практика проведения просветительских концертов, сценарии.

В нашей просветительской практике особенно универсальной стала программа "**История музыкальных инструментов**". Обычно в концерте знакомим с инструментом, как он называется, какова история, из чего изготавливается. Тут важно найти какие-то необычные детали, интересные факты.

Примерный текст данной программы может использоваться педагогами в работе как макет-сценарий для проведения концертов. Например:

"Человек издавна прислушивался к звукам природы, которые его окружали - шум леса, плеск волн, завывания ветра, пение птиц. Целая симфония звуков! Человек пытался подражать этим звукам. Самый древний инструмент - это человеческий голос. Хлопая в ладони, человек пытался передать ритм, услышанный в звуках природы. Воспроизводили звуки и при помощи рога животных, раковин, которые стали прообразом духовых инструментов. Срезав небольшую тростинку, дунув в нее, человек извлек первый именно музыкальный звук, человек изобрел простую дудочку, от которой затем и появилось огромное многообразие духовых инструментов."

Далее можно вести рассказ о духовых инструментах, которые будут представлены в концерте. Обязательно рассказать о том, что в зависимости от материала, из которого изготовлены духовые инструменты, они делятся на деревянные и медные. Каждый инструмент имеет свой голос.

Флейта- удивительный инструмент, которому приписывают даже магические свойства. В сказке о Нильсе герой, играя на флейте, уводит из города полчища крыс. Огромный путь развития прошла флейта от простой тростинки до современного инструмента. Существуют деревянные флейты, серебряные, даже из хрусталя. От материала изготовления зависит окраска звука. Простейшая продольная флейта или свирель была обычной деревянной дудочкой с отверстиями. В древности существовала и "флейта Пана", соединенные между собой тростинки разной длины. В начале ХIХ в. немецкий мастер Теобальд Бём усовершенствовал флейту, в таком виде она и существует ныне.

Одним из самых широко известных духовых инструментов по праву считается ***труба***. Но мало кто знает, что в Европу она попала из далеких азиатских стран. Первым трубам была свойственна прямая или слегка изогнутая форма, позже появились трубы современного вида, свернутые. Для труб характерен громогласный, воинственный звук. Поэтому использовали их чаще всего в военных походах. Трубы могли с помощью сигнала передать приказ командующего другим частям армии, находящимся на расстоянии. В оркестре труба появилась с легкой руки итальянского композитора Монтеверди. В Европе трубу усовершенствовали, снабдили вентилями, для регулировки и получения звуков разной высоты. Искусство игры на трубе считалось "элитным", ему обучали особо одаренных людей. В средние века труба звучала и на рыцарских турнирах, и на праздничных шествиях. А в больших городах существовала должность "башенных" трубачей, которые игрой возвещали о прибытии важных персон, о смене времени суток (таким образом выполняя роль своеобразных часов), о приближении к городу вражеских войск и других событиях. Трубы делают из латуни, меди, реже - из серебра и других металлов. Вот загадка о трубе:

"Звучит сигнал, на бой зовет!

Вставай, солдат, она поет!"

Что может поразить детей? Какие-то необычные сведения об инструментах. Всегда нравятся загадки о различных инструментах, стихи.

Валторна - лесной рог, в переводе с немецкого. Она завита как улитка, но если выпрямить все детали, то длина составит от 3,5 до 7 метров. Звук валторны очень объемный, бархатный. Загадка о валторне:

"Три медных подруги - три лучших подруги,

В оркестре они помогают друг другу.

Играют подруги то громко, то тихо,

Их медные платья закручены лихо."

Предшественник ***кларнета*** - индийский тиктири - музыкальный инструмент заклинателей змей. Сделан из двух тростниковых трубочек, вставленных в небольшую тыкву. А в Европе "предком" кларнета была старинная французская свирель. В 1700г. немецкий мастер И.Дэннер усовершенствовал её, создал новый инструмент. Название происходит от латинского clarus - ясный. Звук на кларнете возникает при помощи камышовой трости, вставленной в мундштук инструмента. В 1846 году бельгийский мастер Адольф Сакс соединил мундштук кларнета с системой клапанов гобоя. Материал взял латунь. Инструмент стал называться ***саксофон***. Предназначался для военных оркестров, но популярность приобрел в джазе.

Скрипка- настоящая королева оркестра, яркий сольный инструмент. Произошла от смычковых инструментов, занесенных арабами в 8 веке в западноевропейские страны, или от индийской саранги - струнного инструмента со смычком. Многочисленные факты, однако, устанавливают связь скрипки с народными музыкальными инструментами славян. В польских землях в XV веке бытовал смычковый инструмент типа скрипки. Эта народная скрипка еще не была покрыта лаком, обладала резким звуком, отчего и получили свое название. Ставили ее на колено, вертикально, так и играли. В XVI-XVIII веках в Италии сложились крупные школы скрипичных мастеров. Такие мастера как Амати, Страдивари ,Гварнери довели скрипку до совершенства и превратили ее в блестящий концертный инструмент. Загадку о скрипке отгадать смогут все:

Как будто девушка запела.

И в зале словно посветлело.

Скользит мелодия так гибко.

Затихло всё: играет... (скрипка)

На Руси издавна существовали свои музыкальные инструменты. Они сопровождали и пение сказителей, и пляски скоморохов, веселящих народ. Упоминаются "гусли звончатые" или "яровчатые" в былинах. "Яровчатый" - значит яркий, сильный звук, отсюда "наяривать", т.е. играть громко. Гусли бывают шлемовидные, крыловидные, прямоугольные. В старину на Руси были даже свои роговые оркестры, где каждый рог был настроен на один звук. Мелодию исполняли, набирая по одной нотке друг за другом.

Струнные щипковые инструменты известны уже более четырех тысяч лет. Распространились эти инструменты с Востока. Арабский аль-уд явился предком лютни, которая стала очень популярна в Европе, а также гитары, любимой в Испании. А на Руси появилась домра - типично русский инструмент, вобравший в себя что-то от европейской лютни, а что-то от восточного танбура.

Домру на Руси называли "глас гусельный", "гудение струнное". Домра была очень популярна в XVI-XVII веках. Музыкантов называли "домрачеи". Скоморохи выступали, играя на домре. В XVII в. при царе Алексее Михайловиче скоморошьи пляски стали считать "бесовскими", запретили игру на домре. Инструменты сжигали, уничтожали.

"Домра, как забытая царица,

Что жила когда-то на Руси,

Балалайки старшая сестрица,

Звуком ладным в голубой выси."

Загадка о домре:

"Играет, а не гитара,

Деревянная, а не скрипка,

Круглая, а не барабан,

Три струны. а не балалайка."

Примерно такая же история и у ***балалайки***. Само название от слов "балакать", "балаболить", "балагурить", говорит о легком, веселом характере инструмента. Загадка о балалайке:

"Треугольная доска, а на ней три волоска.

Три струны, а звук какой!

С переливами, живой!

Узнаю его в момент - самый русский инструмент!"

Эти инструменты из небытия возродил в конце XIX века Василий Андреев, создатель первого оркестра русских народных инструментов. Он нашел чудом сохранившиеся старинные домру и балалайку, усовершенствовал их, совместно с другими мастерами, и ввел эти инструменты в концертные залы.

Был очень распространен на Руси и гудок, 3-х или 4-хструнный смычковый инструмент, смычок - луковидный "лучец".

Если история некоторых инструментов уходит далеко в прошлое, то такой популярный инструмент как ***баян*** зародился в XIX веке. Но поначалу это была простая ручная гармоника, а изобрел ее в 1822 году Фридрих Бушман, семнадцатилетний мастер из Германии. Другой немецкий мастер, Кирилл Демиан, в 1829 году усовершенствовал это изобретение и назвал новый инструмент - аккордеон. Клавиш было меньше, чем сейчас. В Россию инструмент завезли купцы. В 1830 году на Нижегородской ярмарке тульский оружейник Иван Сизов купил необычный новый инструмент, тогда его называли "гармоника". В Туле мастер разобрал гармонику, изучил, и начал производство. В России появилось затем множество разновидностей гармоники: тульская, елецкая, череповецкая, саратовская и др. А в 1905 году музыкант Орланский и мастер Стерлигов усовершенствовали инструмент и дали ему название "баян", в честь народного сказителя. Так появился один из самых любимых русских инструментов. Звук на баяне рождается при помощи воздуха, который нагнетается мехом. Тонкий металлический язычок внутри начинает вибрировать от колебания воздуха, и возникает звук. А кнопки или клавиши снаружи нужны для выбора звука определенной высоты. Вот загадка о гармони:

“В руки ты ее возьмешь, то растянешь, то сожмешь!

Звонкая, нарядная, русская, двухрядная.

Заиграет, только тронь, как зовут её?....” (гармонь).

При нашем колледже с 1990 г. существует Детская музыкальная школа. И с учащимися школы мы тоже организуем такие просветительские концерты, с тематикой, которая интересна детям. Вот некоторые программы:

"В стране гномов" - это рассказы о фантастических, сказочных существах, "живущих" в сказках и легендах разных народов. И пьесы, исполняемые детьми, тоже посвящены этой теме:

А.Роули "В стране гномов"

П.Цильхер "У гномов"

Д.Томпсон "Вальс гномов"

Л.Шитте "Танец гномов"

Т.Остен “Вальс фей”

П.Чайковский "Баба Яга"

Э.Григ "Кобольд"

Э.Григ "В пещере горного короля" для фортепиано в 4 руки

Э.Григ "Шествие гномов", исполнили на фортепиано в 4 руки студенты колледжа

Лист "Хоровод гномов" исполнила студентка колледжа.

Еще одна интересная программа была посвящена старинным танцам и называлась так: **"Вы поедете на бал?".** Участники рассказали о старинных танцах, их характере, из каких стран они произошли. Рассказали и о церемонии придворных балов, и о том, когда в России появились балы. В программе прозвучали менуэты, бурре, полонезы, мазурки, гавот, сарабанда, контрданс.

Еще одна очень интересная программа **"Русская песня - душа народа"**, участники - школьники и студенты. Были приведены отрывки из произведений русских классиков, стихи и проза. Музыкальные произведения:

А.Дюбюк " Русская песня с вариацией"

"Ах, не лист осенний" обр. А.Шалова, для домры и фортепиано

"Волга-реченька" для балалайки и фортепиано

М.Глинка Вариации "Среди долины ровныя"

А. Дюбюк Вариации "Вдоль по улице метелица метет"

"Во лесочке комарочки" для домры и фортепиано

"Ах ты, душечка", исполнил студент вокального отделения.

4.Роль и значение данной формы работы для успешного обучения по курсу фортепиано.

С просветительскими концертами мы выступаем на различных площадках - в детских садах, в школах, в детско-юношеской библиотеке, в Центре изобразительного искусства. Как-то раз мы выступали на семинаре для библиотекарей области, именно с целью распространения нашего опыта. Возможно, они у себя на местах смогут провести такие лекции-концерты совместно с музыкальными школами. Составить литературную основу, подобрать текст, стихи по теме смогут работники библиотек, а исполнят произведения учащиеся и педагоги детских музыкальных школ. И во многих ДМШ области уже проводятся отчетные или классные концерты с определенным сценарием, тематикой.

Наши концерты мы рассматриваем и как пропаганду музыкальных инструментов, чтобы больше детей заинтересовались музыкой и пришли к нам учиться.

Музыкально-просветительские программы позволяют наладить плодотворные межпредметные связи. Знания по МХК (мировой художественной культуре) помогают студентам грамотно подобрать иллюстрации - шедевры живописи с изображением музыкальных инструментов. Знания, полученные на информатике, помогают все это вывести через компьютер на экран. Предмет литературы помогает составить сценарий концерта, подобрать стихи, выдержки из литературных произведений. Когда задумываем какую-либо программу, то привлекаем студентов разных отделений - духовиков, струнников, народников, теоретиков, вокалистов, дирижеров. Таким образом курс фортепиано помогает налаживать связи между отделами колледжа.

Для студентов такая практика выступления в концерте и в качестве солиста, и в качестве концертмейстера очень важна как подготовка к будущей профессиональной деятельности преподавателя. Необходимо, чтобы преподаватель даже в отсутствие в классе концертмейстера смог проаккомпанировать своему ученику. Для этого необходимо владение фортепиано, знание репертуара. Это во многом расширяет возможности в выбранной профессии. А всестороннее развитие, расширение кругозора во многом повышает шансы стать успешным.

Использованная литература:

Газарян С. "В мире музыкальных инструментов"М, «Просвещение» 1985

Бэр Ф. "Музыкальные инструменты"М, Мир книги,2007

Могилевская С. "У лиры семь струн"М, Детская литература,1981

Ныркова В.Д. "Курс фортепиано для музыкантов разных специальностей"М, 1988

Ныркова В.Д. и Якупова О.А. "Методологические вопросы курса фортепиано в аспекте просветительства"М, РАМ им.Гнесиных.2012

Шинкарева М. "Музыка в современном мире"

Вертков К. "Русские народные музыкальные инструменты", «Музыка» Ленинград 1975